

ALCINE PLANEA

LA CLASE

I ENCUENTRO
DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN CULTURAL Y CINE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
A.H Santa María La Rica
ALCALÁ DE HENARES

Una jornada entre docentes, mediadoras, cineastas y artistas
para pensar nuevas relaciones entre la enseñanza y el mundo audiovisual.

Plazas limitadas inscripción gratuita en cer@alcine.org

RELATORÍA GRÁFICA

- LA CLASE -

POR JULIA
HAPPYMIOWE

happyminow

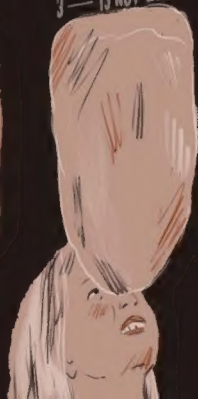
LA CLASE

INVITO
DE AQUELLOS
AL INCONVENIENTE Y TAL
EDUCACIÓN
LA CLASE DE MEDIACIÓN
CULTURAL Y CINE

MARÍA ARANGUREN
CONCEJALA DE
CULTURA Y TURISMO

ALCINE 51
FESTIVAL
DE PIEZAS
PRECIOSAS
Y DIAMANTES EN BRUTO
3 — 13 NOV 2022

ALCINE 51
SABADO · 5 · NOV
LA CLASE
I ENCUENTRO
de EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN
CULTURAL Y CINE

happyminnow

QUIERO DAROS LA

BIENVENIDA

A ESTA JORNADA DE
ALCINE

NOS GUSTARÍA

CAMBIAR
LA REALIDAD
SOCIAL A
TRAVÉS DE
LA CULTURA

ESPERO QUE DISFRUTÉIS
Y SAQUÉIS CONCLUSIONES
APLICABLES A LA EDU-
CACIÓN Y LA MEDIACIÓN

OS DEJO CON
PEDRO TORO,
EL NUEVO
DIRECTOR DEL
FESTIVAL

PEDRO TORO
DIRECTOR ARTÍSTICO ALCINE

EMPECÉ EN EL FESTI
HACE 20 AÑOS,
PROPORNIENDO UNAS
JORNADAS Y
ENCUENTROS
VINCULADAS
SIEMPRE
CON LA
EDUCACIÓN

10.500
SOLICITUDES
DE JÓVENES
ESTUDIANTES

MATERIALIZAR

IMPLEMENTAR
COLABORACIONES
Y CONVERSACIONES

CENTROS
EDUCATIVOS
— OTRAS
INSTITUCIONES

1º ARRANQUE

HERRAMIENTA
EDUCATIVA

**CUL
TU
RA**

¿QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO EN
MUSEOS Y
ESCÉNICAS?

QUEREMOS
ABRIR UN
ESPACIO A
LA INVESTIGACIÓN
Y EXPERIMENTACIÓN

¿EN QUÉ
CONSISTE
LA MEDIACIÓN
CULTURAL?

CRUZAR LAS
PRÁCTICAS
ENTRE
EDUCACIÓN
Y CINE

+ QUE ALUMNADO
VIENDO HACIENDO
CINE

HUBO UN MOMENTO
DE CRISIS
AUDIO A EVA

"NO SE SI
ESTO VA A
FUNCIONAR"

MIRAR ATRÁS Y
EMPUSAR
HACIA ADELANTE

**CREAR UN
ESPACIO**

DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA
VINCULADA CON
EL ARTE Y EL
AUDIOVISUAL

EXPO
ALCALÁ
VISUAL

ALIADAS

RED PLANEA

EN CENTROS
EDUCATIVOS

PEDAGOGÍAS
INVISIBLES

(EVA)

happymadness

PEPE MARTÍN
RESPONSABLE PROGRAMA
ALCINE JOVEN

DO
CEN
TE

↑ (ANTES "EL CINE
Y LOS JÓVENES")

VARIOS
GRUPOS
DE PROFES
PIONEROS
EN INTRO-
DUCIR LOS
MEDIOS

DRAC
MAGI C
1971
CATALUÑA
SIGUEN
EN ACTIVO

APUMA
ASOCIACIÓN
PROFESORES
USUARIOS
DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
PREMIO
CINEMA
JOVE

DECÍAN
QUE EL
CINE ES
IMPRES-
CINDIBLE
EN EL
CURRÍCULO
ESCOLAR
PARA COMPREN-
DER EL LENGUAJE

**GRUPO
COMUNICAR**
1990
ANDALUCÍA
SIGUEN
FUNCIONANDO

REVISTA
(MURIO DE
"KAMIKAZES")
PREMIO AL
PROFESOR/A
QUE MEJOR
PROYECTO
EDUCATIVO
PRESENTABA

ALCINE
EDUCATIVO
SECCIONES
ALCINE KIDS
ALCINE IDIOMAS
TALLER CORTINILLAS
ALCINE LAB
LA CLASE

22 EDICIONES
123 CORTOS
DISPONIBLES
16 DVD
6 ENLACES
TEMÁTICAS
VARIADAS

¿FUTURO?
¿PARA ESOS ESTÁIS
VOSOTROS!

**PROFESORES
'KAMIKAZES'**

CORTOS
EN EL
AULA

REALI-
ZACIÓN
CORTOS

CONVOCATORIA
DE CORTOS
**GUÍA
DIDÁCTICA**
ACTIVIDADES
ADAPTABLES
PARA EL
PROFESORADO

OPINION
SIGNIFICADO
ANÁLISIS VISUAL
ANÁLISIS FORMAL
FICHA

RELACIONAR
ENSEÑAR A
DISCUTIR
ESTIMULAR
PUESTA EN COMÚN
CONFIANZA
SUBGRUPOS

MOTIVACIÓN

PRESENTACIÓN
TEMA

REFLEXIÓN
IMPLICACIÓN

RECOPILACIÓN

**PLANTEAMIENTOS
DIDÁCTICOS**

5 ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

4 RECOMENDADO
2º CICLO ESO
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS

3 ÚTILES COMO MATERIAL DE
APOYO Y ESTUDIO DEL
LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

2 INTERESANTES
PARA ALUMNADO
Y PROFESORADO

1 TEMÁTICA
Y CALIDAD

SELECCIÓN DE
CORTOS CON
TEMAS TRANS-
VERSALES A
TODAS LAS
ASIGNATURAS
LA IMPORTANCIA
DEL CINE EN LA
EDUCACIÓN

EVA MORALES
RED PLANEA
PEDAGOGÍAS INVISIBLES

CURSO
2019
2020
PANDE
MICO

VIMOS

LA NECESIDAD
DE ARRANCAR
CUANDO NOS
DIMOS CUENTA
DE LA IMPORTAN-
CIA DEL ARTE.

ES UNA
RED
EDUCA
TIVA
CENTROS
PÚBLICOS

- MADRID
- ANDALUCÍA
- VALENCIA
- LA RIOJA

5 CENTROS EN
PILOTO
CADA
COMU-
NIDAD

EXPERIMENTO
PARA APLICAR
LAS ARTES.
HERRAMIENTA
EDUCATIVA

INSTITUTO
GETAFE

TECNOGRAFÍA
TIPOGRAFÍA
MOBILIARIO
VALIDACIÓN
SONORA

FANZINE

AULA FILM

CENTROS
COLABO-
RADORES

CONVOCATORIAS
PROFES Y
CENTROS
PARA ENVIAR
PROYECTOS

CENTRO
RECURSOS

RECURSOS
PARA
COMPARTIR

FORMACIÓN
PROFESORADO

DURANTE
EL CURSO

VERANO
LAB DE
PROFESORADO

ARTE COMO
HERRAMIENTA DE
CAMBIO SOCIAL
RED QUE AGLUTINE
A CENTROS QUE
APUESTAN POR EL
ARTE

NODO
MEDIA-
DOR

EN
MADRID
COORDINADORAS
PEDAGOGÍAS
INVISIBLES

www.redplanea.org

RECOPIACIÓN
APRENDIZAJES
CUADERNO ESCUELA
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS
PARA LLEVAR LAS ARTES A
LOS CENTROS EDUCATIVOS

INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD GRANADA
EVALUANDO EL
APRENDIZAJE DE
ESTOS AÑOS Y
AMPLIAR LA RED

REVISTA ANIDA

1º AÑO
URGENCIA
ECOLÓGICA

2º AÑO
DIGITAL Y
TECNOLOGÍA

HELENA FERNÁNDEZ
AULAFILM
PLATAFORMA DIGITAL
AGENCIA DE GESTIÓN CULTURAL.

PROCESO CONTINUO
DE EXPERIMENTACIÓN
Y APRENDIZAJE.
CELEBRAMOS EL RIESGO.

**EL CINE
TRANSFORMA
EL AULA.**

SOMOS LAS EPIGADORAS.
RECOGEMOS LO QUE OTROS
DESECHAN.
EN FEMENINO Y EN PLURAL.

INTRODUCIR EL ARTE
EN LA ESCUELA DE
MANERA 'ENREDADA'
Y GENEROSA.

**DIVERSIDAD
EN EL CINE
DIVERSIDAD
CULTURAL.**

?
LLENA LA CABEZA
DE PREGUNTAS
LA CULTURA ES ESA PARTE DE
LA DESIGUALDAD RELEGADA.

+ INFO ACCESIBLE.
+ PENSAMIENTO CRÍTICO.

DERECHOS CULTURALES
Y CIUDADANOS
CUANTOS MÁS,
MEJOR.

LA IDENTIDAD
DE LOS JÓVENES.
UNIVERSO
SIMBÓLICO.

CONSECUENCIA
**COHESIÓN
SOCIAL**

CINE DIVERSO
TRABAJAMOS PARA
QUE TENGAN
LAS MISMAS
OPORTUNIDADES.

AULAFILM
FACILITADORA
CATÁLOGO DE
PROYECTOS
MULTIDISCI-
PLINARES

RED DE CENTROS

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE
PROFESORADO,
ALUMNADO Y FAMILIAS

EXPERIENCIA CULTURAL
Y EDUCATIVA.
ES COGER CON CRITERIO.

MEJOR CON
ACCESO AL
CINE.

UNIVERSOS
REDUCIDOS
DIGITALES

SOMOS FACILITADORAS DE EXPERIENCIAS
CULTURALES COMUNITARIAS DE CINE
DIVERSO EN CENTROS EDUCATIVOS.

REFLEXIONAR
DEBATIR
PLANTEAR
LIBRES.

EXPERIENCIA
CONTINUADA
DE CINE EN LA
ESCUELA.
DESARROLLO.

CINECLUB ESCOLAR
DESARROLLO DE SU PROPIO
CINECLUB. PROGRAMACIÓN
CINEMATOGRAFICA ONLINE
Y PRESENCIAL.

REPENSAR EL FUTURO
LOS CENTROS PROGRAMAN.
Y HACEN ACTIVIDADES
PREVIAS Y POSTERIORES.

**¡EL CINE CONDICIONA
EL FUTURO!**

PROFECÍA
AUTOCUMPLIDA.

POSIBILIDAD DE
INCIDIR
POSITIVAMENTE.

SOLO EXISTE LO
QUE PODEMOS
IMAGINAR.

HACKEAR EL IMAGINARIO
A TRAVÉS DE CINEASTAS
QUE REPLANTEAN UN
FUTURO SOSTENIBLE.

¿OS
ATRE-
VÉIS?
FORMATO
HÍBRIDO

"LAS ESPIGADORAS
Y LOS ESPIGADORES"
MUY IMPORTANTE.

"EL NIÑO Y
EL MUNDO"
DISTINTAS EDADES

"EL CIELO GIRA"
DOCUMENTAL
"MI TÍO"

DESIGUALDAD
TERRITORIAL

EN ZAMORA LA
POSIBILIDAD DE
ENCONTRAR ESTAS
PELÍCULAS

ES ENTRE
0 y -1000

EN ALCALÁ
TIENEN +
SUERTE CON
ALCINE

REFLEXIONES
SOBRE COMO
VERSE EN
EL FUTURO
A TRAVÉS DEL
PROGRAMA

DINÁMICA DE TRABAJO

PREDISPOSICIÓN
AGENTES EXTERNOS:

- MOTIVACIÓN PROFESORADO
- TIEMPO
- CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO } ACOSTUMBRARSE DESDE PEQUEÑOS
- MADUREZ
- ADECUACIÓN } EDADES
- CAPACIDADES } LUGAR
- RIESGO } HUELLA TRABAJAR CON ELLO

↓
PUEDE HORRORIZARLES,
EXTRAÑARLES
EL ARTE NO TIENE
PORQUE SER COMPA-
ÑIENTE. PUEDE INO-
MODAR

EXPERIENCIA
RITO / CONTEXTO

- CONDICIONES PROPICIAS
- INFORMACIÓN COMPLETA Y CLARA
- ADAPTACIÓN DEL PROYECTO
- ACTIVIDADES PREVIAS
 - ↳ CURIOSIDAD
 - ↳ COMPRENSIÓN (ASIDEROS)
 - ↳ CONEXIONES PRÓXIMAS
 - ↳ INTERDISCIPLINAR Y ABIERTO (GUÍA)

REFLEXIÓN

- ACTIVIDAD. PARTICIPACIÓN
- LIBERTAD LECTURAS

↑
QUÉ
QUEREMOS
↑
POR QUÉ

CREACIÓN
PLAN

- DINÁMICAS ESTRUCTURALES
- OBJETIVOS PRECISOS
- FLEXIBILIDAD PARA RECO-
GER Y REORIENTAR
- ACEPTAR LA EXTRAÑEZA

↑
CREAR
CONCEPTOS
QUE PUEDAN
RECORDAR

EL ESPECTADOR
ACABA SIENDO UN
CREADOR EN
POTENCIA

INTERIORIZAR
Y SACAR
CONCLUSIONES

EXPRESAR A
TRAVÉS DE
OTRAS PRÁCTICAS

COLOQUIOS
INTER-
CENTROS

AMECUM

ASOCIACIÓN DE
MEDIADORAS
CULTURALES DE
MADRID.

SUSANA GALARRETA
JARA BLANCO

NACE EN
2015

RESIDENTES
MATADERO

FORMACIÓN
ENTRE
NOSOTRAS

DIVERSIFICACIÓN
DE LA MEDIACIÓN

CATALIZADORA
DE AGENTES

VALOR DE
LOS PROCESOS

COMISARIAS
PROYECTOS

RED

PROCESOS

FOCO EN

CINE → CULTURA

EDUCACIÓN → ARTE

PUNTO DE ENCUENTRO

DE TONANTE

ARRIESGARSE

EQUIVOCARSE

ESTIMULARSE

¿QUÉ ES LA
MEDIACIÓN CULTURAL?

ECOSISTEMA
NO FORMAL
ESTRATEGIAS
ARTÍSTICAS

CREAR CONOCIMIENTO
COLECTIVO

DIÁLOGO

CUERPO

DISCIPLINA
ARTÍSTICA

CASOS PRÁCTICOS

CRUCES ENTRE
EDUCACIÓN → AUDIOVISUAL
MEDIACIÓN → CINE

BRILLANTE

MEZCLAS
VARIAS
DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS

ESCÉNICAS
CINE SIN CINE

VISITA
AL
MUSEO SIN HABLAR
BARATO CON LAS MANOS
GESTOS

MNCARS ESCUELA

FANZINE
AUDIOVISUAL
HERRAMIENTAS
CINE Y EDUCACIÓN

HUL!

MEDIATECA
BIBLIOTECA
NÓMADA

SONORO

AUDIO
VISUAL

ESPACIOS
APRENDIZAJE

RECURSOS COMO
INSPIRACIÓN

CAZM

LAS LINDES
PROYECTOS MUY
SUGERENTES

DE VUELTA A
LA CIUDAD
PELÍCULAS

RECORRIDOS
URBANOS

CENTRO CENTRO TEARRAÑA

MATADERO MADRID

MALESTARES
COTIDIANOS
FANTÁSTICA
IRREAL
IMAGINARIA

MUSEO THYSSEN
MÁS CLÁSICO PERO
INTERESANTE

MUSEO NACIONAL DEL CINE TURIN

UNIVERSO
INMERSO QUE
NOS DESBORDA

SOMOS
MEDIADORAS
DE MEDIADORAS

LEÓN MUSAC

LABORATORIO
DE ANTROPO-
LOGÍA AUDIO-
VISUAL
EXPERIMENTAL

LA
AV

SITUADOS

CARAVANA DE
CINE EXTREMADURA

A WALL INTERNACIONAL
IS A SCREEN

ALMUDENA ADALIA
ARTE EDUCADORA Y
GESTORA DE ARTES ESCÉNICAS

CASO DE ESTUDIO:
MEDIACIÓN EN LAS
ESCÉNICAS.

RE
PENSAR → RETOS
NUEVAS → MIEDOS
RELACIONES → PREGUNTAS

ORIGEN
POR QUÉ
LA MEDIACIÓN

RECONECTAR

A TRAVÉS
DEL ARTE

NOSOTRAS ESPACIOS
CULTURALES

ESTADOS DE
PERTENENCIA
NUEVOS VÍNCULOS

URGE BUSCAR
LA MANERA DE
DAR PASO A OTROS
IMAGINARIOS

ABRIR
LA MIRADA

EL ESPECTADOR
PUEDE SER
TRANSFORMADO

LA MEDIACIÓN EXPANDE
ESA TRANSFORMACIÓN

CLAVE

SOSTENER
ESTRUCTURA
SOCIAL

TEATROS
ESPACIOS
ARTÍSTICOS

TEATRO

NODO
SOCIAL
RECONECTAR
CON SU CONTEXTO
ESPACIO PARTICIPATIVO
E INCLUSIVO

EJEMPLO

BARBICAN
TEATRO EN
LONDRES

COLA-
BORA-
CIÓN
COLES

DESA-
RROLLO
CREA-
TIVO

JÓVENES
CREATIVOS

MANERAS DE
VER A LA
MUJER EN LA
RELIGIÓN
ZONA INTER-
CULTURAL

SE REPLICA
EN TODO UK

DESAFÍO DESDE
LO ARTÍSTICO

PROYECTO

INVESTIGACIÓN
CREACIÓN
ESCÉNICA
GRUPO ADOLESCENTES
MUSEO
ABADÍA
CENTRO INVESTIGACIÓN

+ GARDEN
SCHOOL
FILM

AUTISMOS
SEVEROS
DIVERSIDADES
DIFERENTES
CAPACIDADES

PROBLEMAS DE
INCLUSIÓN.
NO LO SIENTEN
SU CASA.
PROFESORADO +
ALUMNADO +
FAMILIAS
(MÚSICA Y DANZA)

ES
PEC-
TÁ-
CU-
LO

AL FINAL SIENTEN EL BARBICAN CASA

TEATRO
COMO
NODO
SOCIAL

MEDIADORA
RESPONSABI-
LIDAD EN EL
ESPACIO.

ARTE DUCADORA
PROFESIONAL
EN ACTIVO.

CELEBRAMOS
EL ERROR

CROSS BORDER

TEATRO
APLICADO

ESCUELA
ONLINE DE
RECURSOS

METO-
DOLO-
GÍA.

HERRAMIENTAS

PROCESOS

COMPAÑÍAS

GENERAR
PREGUNTAS

ESPACIOS
SEGUROS

CAMBIAR
ESPACIOS

CENTRO DE
RECUPERACIÓN
PSICOSOCIAL
'A TONTAS Y
A LOCAS'

DESDE LA
UNIVERSIDAD
NO SE TRABAJA
PUEDE SER COMPATIBLE

GÉNERO

DIVERSIDAD
SEXUAL

DIVERSIDAD
CULTURAL

VIDEOS
CÁPSU-
LAS

AYUDA
AL PRO-
FESORADO
EN EL
AULA

DIÁLOGO

PREGUNTA

FACILITAR

3 CASOS

COMPANÍA
DE TEATRO
VISUAL

VASO COMUNICANTE
ARTE DUCADORAS

MIRAME 1
DE NUEVO AÑO

PROYECTO MEDIACIÓN
FUNDACIÓN PERSONAL
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DECISIONES PROPIAS

ESPECTÁCULO
PROFESIONAL
DE TÍTERES
FESTIVAL
INTERNACIONAL

RED

TEATROS DE
SOMBRA

(NO ENTENDIERON
NUESTRAS NECESIDADES)

CONCHA
MÉNDEZ
PROYECTO EN
DESARROLLO
ESCUELA.

INSTRUMEN-
TALIZACIÓN
DE LA MUJER
EN LOS LIBROS
DE TEXTO

happymind

CLOD ENSAMBLE
ARTE EDUCACIÓN
TEATRO APLICADO

HERRAMIENTAS DINÁMICAS

1 MEDIADORA
EN EL TEATRO

REPENSAR LOS
ENCUENTROS

CIRCUITOS EN
VARIOS TEATROS
Y COMPAÑÍAS

VINCULADO AL
CURRÍCULO

CUADERNO
PEDAGÓGICO

(HERRAMIENTAS
PARA LA ESCUELA)

OBJETIVO

ANTES DURANTE DESPUÉS

EJEMPLO

GRABAR EL PROCESO DE TRABAJO
EN EL TEATRO DE TÍTERES.
(CALENTAR EN LA ESCUELA).
PARA INICIAR EL DÍA CALENTANDO.

VINCULACIÓN
MAYOR.

20 CIRCUITOS
A NIVEL
ESTATAL

TRABAJAR
EN RED

ESTRUCTURA
Y PROCESO

YA
ACABO...
UNOS EJEMPLOS...
VALE ¡UN EJEMPLO!

EJEMPLO:

"LA METAMORFOSIS
DE GREGOR"

EL CUADERNO
PEDAGÓGICO ES
UN VIDEOJUEGO
TRABAJAN CON EL TEMA
DE LA ESPERANZA

LA ESCUELA
¿CÓMO ESTABLECEMOS
VÍNCULOS?

FORMATOS

CAMPAÑA
ESCOLAR

SE MATERIALIZA
EL CAMBIO
(LA EXPOSICIÓN
AL TEATRO DE
LOS 90)

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS.

CREACIÓN
GRUPO.

TALLERES
CON FAMILIAS.

CREACIÓN GRUPOS
MOTORES

LI
MI
TAN
TE

¿?

HOLA,
SOY DOCTORADO
EN CINE

SESIÓN DE PREGUNTAS

ESTO SON ARCHIVOS
HISTÓRICOS EN ESPAÑA.
¿NO SE GRABA?
ESTO PODRÍA SERVIR PARA
FUTURAS GENERACIONES

EL PROBLEMA
DEL ARCHIVO...

ES UN
TEMÓN

SARA TORRES
INVESTIGA
CÓMO DOCUMENTAR
ESTAS PRÁCTICAS DE
MEDIACIÓN

AHÍ ESTÁ JULIA
ESCONDIDA EN
SU MADRIGuera
HACIENDO UNA
RELATORÍA
GRÁFICA

EL FORMATO
PODCAST
TAMBIÉN

APROVECHAR
LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES
QUE USAN LOS CHAUALES

PROYECTOS EN
ES DIFÍCIL EL
DARLE TEATRO
CONTINUIDAD.
ES EL AGUI
Y AHORA.
ES EFÍMERO
AUDIOVISUAL
DEL IMPACTO

LA MEDIATECA
ES UN DISPOSITIVO
DETONADOR A
TRAVÉS DEL
LIBRO (ARCHIVO)
PERO USAR
OTROS CANALES
TAMBIÉN

HAY UNA
PARTE
EXPERIENCIAL
QUE NO SE
PUEDE
REGISTRAR

ALCINE 51
Festival en cine de animación y comunidad de internet

PLANEA
MIRAR AL ARTE Y ESCUELA — REPLANEA.ORG

happyminator